

十里荷香(国画) 240×480厘米 2005年 牛连和

墨彩铸荷魂

——牛连和彩墨荷花里的意象之美

■ 方 安

荷花是中国传统绘画中的经典题材,寄托着世人对高洁清雅、和吉祥的美好向往。牛连和数十年潜心创作彩墨荷花,以自然荷花为蓝本,融入个人艺术感悟,在传统笔墨与当代形式之间走出了一条独具风貌的艺术道路。他的作品既有传统绘画的文人气韵,又富有强烈的现代视觉张力,动静相生,意境绵长,在当代花鸟画领域独树一帜。

为真正读懂荷花、画活荷花,牛连和满足于寻常写生,而是以最真诚的方式亲近荷、体悟荷。20世纪90年代,他在八台岭开垦荒地,修池筑塘,植荷观荷。每日清晨临塘静观,看荷叶出水、拔节、孕蕾、含苞,直至迎风绽放。荷塘朝夕、四季流转,他将荷花的每一种姿态、每一种神韵都深深镌刻于心。这般躬身植荷、朝夕观荷的

经历让他对荷的理解格外真切,笔下的荷花更具生命力和自然意趣。

牛连和画荷以自然形态为基础,却不为现实结构所拘,而是在具象与抽象之间进行艺术再造,形成了极具个人特色的荷花形象。他笔下的花瓣舒展大气、自由延伸,线条饱满而富有张力,不拘泥于自然原貌,更具艺术美感。因其花瓣端庄修长、姿态舒展柔和,观者常联想到佛手之相,故称其荷花为“佛手荷花”。

为了让笔下荷花千姿百态出新意,牛连和不断寻找新的笔墨语言,在画案上笔耕不辍,更换画纸,调试颜料,更新手法,在笔墨和色彩间孜孜求索,每一幅作品的诞生都凝聚着他日复一日的观测、锤炼和辛勤付出。

牛连和在表现技法上坚守传统,又不拘泥于传统,板刷、大笔、小笔并

用。写荷枝则劲挺利落、骨力内含;点荷叶则酣畅淋漓、浓淡相生;勾花瓣则轻灵婉转、含蓄有致。花蕊用藤黄加白,用小笔粘点在荷花的莲蓬周围,甚至夸张地飘洒出荷花的周围,用以激发观者的想象力。

他的彩墨荷花背景处理十分多变,多种色彩组合,多种技法叠加,或大笔挥洒,或小笔勾勒,或色彩幻化,充满神秘感。其彩墨荷花作品的背景分成几个系列,有以墨色为主,以画面中的荷花更加炫美。经长期研习锤炼,他形成了大胆而有度的用笔风格,追求动中含静、静中生动的艺术境界。画面姿态生动却不失沉静,线条奔放而不失秩序,墨色淋漓而格调清雅。

他从汉画像的浑厚庄重、敦煌壁画的绚丽典雅中汲取养分,赋予荷花充沛的生命力。他的作品布局规整,线条流畅,色块层次分明,色调对比和谐,秩序井然。画面舍弃琐碎描摹,强化整体气势与形式美感,庄重整饬、意境完整,既承续传统艺术的气度,又兼具当代绘画的张力。

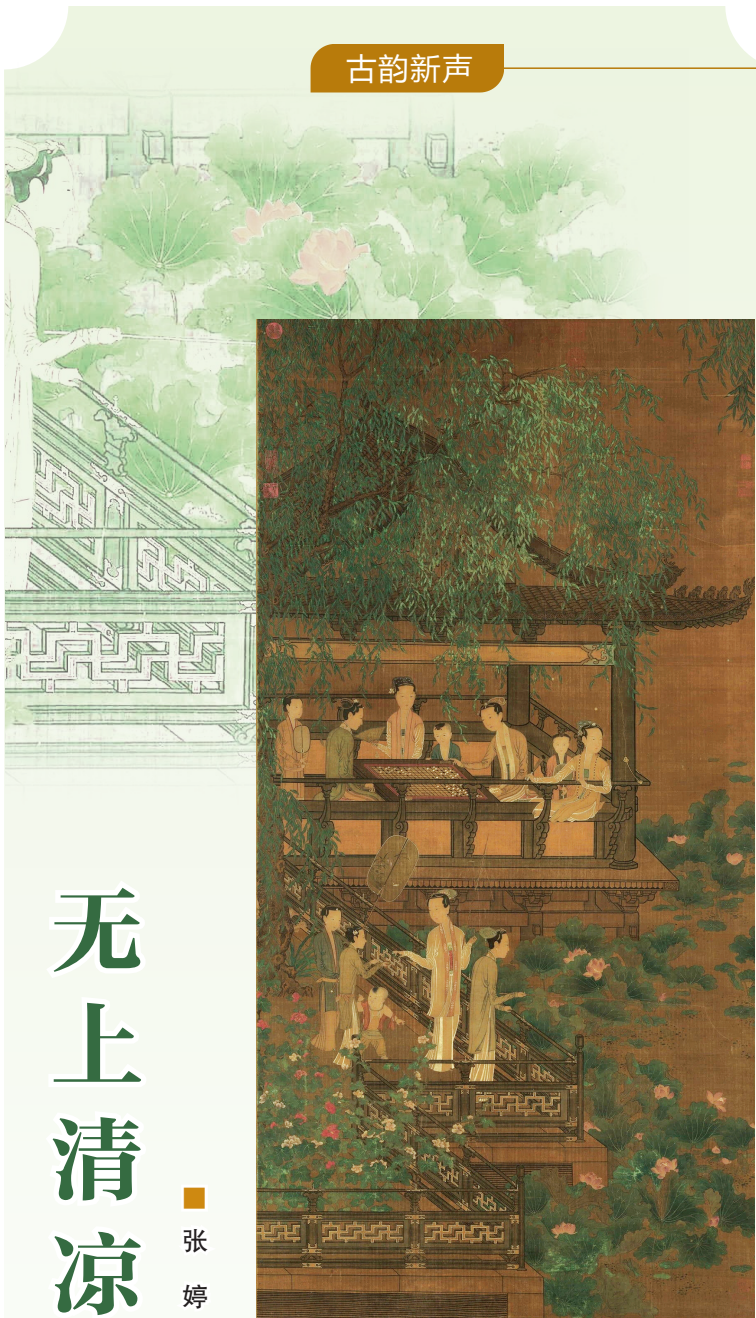
荷花是中国人心吉祥清雅的文化符号,既含儒家谦和中正之气,又具道家清静自然之趣,更有佛家慈悲祥和之意。画作既延续了“出淤泥而不染”的文人风骨,又融入现代审美意趣,将自然意境、形式美感与民族文化融为一体,实现了传统精神与当代审美的完美统一。

他画彩墨荷花,历经艰辛,至今仍在不断探索、精进不止,笃行于艺术道路之上。

古韵新声

无上清凉

■ 张 婷

荷亭奕韵仕女图(国画) 五代南唐 周文矩(传) 台北故宫博物院藏

七月盛夏,朋友圈里总少不了荷花,粉白摇曳,香气隔着屏幕都能溢出来。我们对夏日风景的审美,和古人一致。

浏览历代消暑画作,不难发现:古人画纳凉,多是描绘荷塘、林泉、幽谷等清凉之境。这说来不意外,凉快是人们在炎炎夏日里自然而然的选择。而艺术表达上的这种共性,是艺术源于生活的写照,更是“天人合一”的文化追求使然。

传为五代南唐时期画家周文矩所绘《荷亭奕韵仕女图》,记录了古人悠然惬意的夏日生活。画中,水边一座双层楼阁,四面通风。浓荫垂柳把亭台楼阁裹在一片清凉的绿意里。楼下荷叶铺满水面,荷花三三两两点缀其间。

楼阁上是安静的。两名女子对坐弈棋,一旁孩童双手扶着棋案,凝神注目棋盘。身旁女子安然闲坐,轻摇折扇,目光从容地静观棋局;侍女侍立一旁,缓缓摇扇送风。亭栏边,还有一名女子凭栏闲坐,望向荷景发呆,身边坐着个小小不点,手里握着一把团扇,端端正正的样子十分可爱。

楼下回廊很是热闹。有女子凭栏垂钓,有女子收竿回身、伸手似向侍女讨要鱼饵。另有侍女举着大扇子悠悠送风,一名幼童摇摆晃晃地穿梭嬉闹。种种闲趣相融于柳荫荷池之间。画作构图饱满,笔法细腻工整,人物身形修长,衣纹褶皱勾勒得利落且层次分明。花叶设色艳而不俗,一眼望去便自带清凉氛围感,尽显古人闲适的夏日风雅。

南宋马麟的《荷乡清夏图》卷,画的是杭州西湖的美好夏日。整幅画运用散点透视法构图,景致沿湖面缓缓展开:岸边垂柳依依,小桥横跨湖心,层层叠叠的荷叶从近处密密铺向远方。桥上有人慢悠悠走着,有人正与朋友聊天;湖里船只往来穿梭,水鸟起落自如。值得一提的是,这满湖翠色并非全凭天意。白居易、苏轼都曾主持过西湖治理,既滋养了沿岸百姓的日子,也留下了千顷碧波如画的景致。

清雅的风物,映照的是内心纯真的追求。二者相融,才是理想栖居的模样。周敦颐独爱莲,爱的是那“出淤泥而不染”的洁身自持。莲承载的,不仅是夏日风物之美,更是古人对高洁品性与清静之境的双重寄托。画家铺展荷塘清流、茂林净水,描摹的是眼前景致,寄寓的是对美好生活的向往。

眼下,各地荷花次第盛开,嫣红翠绿装点着夏日,清凉了心情。古人在画中描绘的夏日,如今就是我们日常的生活。古人寻荷塘雅境,今人守绿水青山,“天人合一”的追求穿越时空,凝结在现代生态文明的理念中。人与自然彼此滋养、共生相亲,美如画。

骏驰云章

中国美术馆

刚刚摘下来的苹果(版画) 34.5×47.3厘米 1954年 彦涵 中国美术馆藏

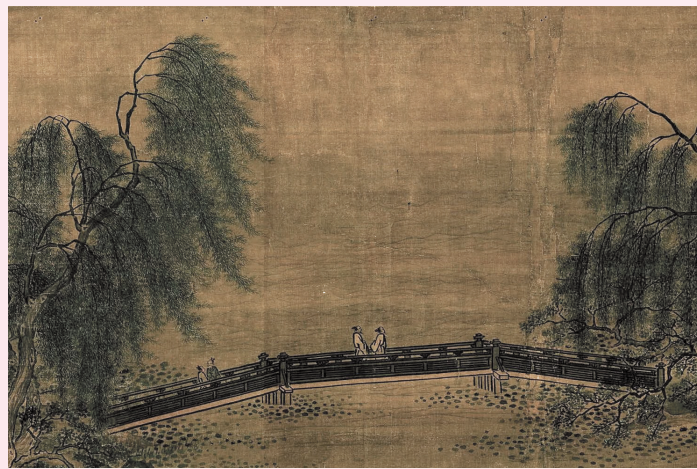
彦涵(1916—2011),原名刘宝森,江苏连云港人,近现代著名版画家。他一生深耕解放区木刻与现实题材版画,利用传统木刻刀法表现现实主义的军民叙事题材,形成质朴厚重、温情昂扬的独特艺术面貌。代表作有《不让敌人抢走粮食》《狼牙山五壮士》《生命卫士》《当敌人搜山的时候》等,著有《彦涵版画集》《彦涵画辑》《彦涵插图木刻选集》。

1953年他以战地记者身份深入朝鲜前线采风,归国后创作套色木刻《刚刚摘下来的苹果》,现收藏于中国美术馆,是其抗美援朝题材的经典之作。这幅套色木刻描绘了中国人民志愿军与朝鲜少女在苹果园外相遇的生活瞬间。在硕果累累的果园旁,骑马前行的志愿军勒马驻足,身旁朝鲜少女手捧刚摘下的鲜果向前递送。画面里战士身姿沉稳谦和,体现了军人的坚毅底色;朝鲜少女温柔热忱,双手托举苹果的动作真挚纯粹,满含对志愿军的感激与亲近。人物与果树错落排布,画面柔和安宁,细腻还原出战火间隙里军民相融、温情脉脉的平和意境。

该作品突破了革命战争题材版画惯用的宏大战场叙事构图,木刻技法运用质朴精妙、独具匠心。彦涵以简练利落的刻线勾勒人物、马匹与

果树轮廓,刀笔拙拙厚重,精准捕捉人物动态与肢体神态;果园草木以深浅交错的木刻刀痕层层堆叠,粗细变化的线条交织,塑造出果树繁茂饱满、乡野田园温润鲜活的质感。画面近景人物刻画细腻写实,远景群山简笔淡化、适度留白,一实一虚拉开空间层次,构图均衡稳定。套色温润明快,以暖红、浅绿、暖白等柔和色块点缀果实与人物衣衫,整体以木刻黑白肌理为基底、淡彩烘托情绪,刀味质朴浓烈,写实叙事与版画语言浑然相融。

《刚刚摘下来的苹果》跳出了革命题材常见的激昂悲壮基调,聚焦战地日常温情。军民相遇、摘果相赠的生活化细节,既体现彦涵扎根前线、细心体察战地真情的创作底色,也饱含他对和平的由衷向往。少女递出苹果的瞬间,为厚重的战争叙事注入柔软生机与人性暖意。彦涵将中国新兴木刻传统、现实主义战地视角与浪漫英雄主义情怀融为一体,拓宽了革命版画的抒情表达与题材边界。作品既承袭木刻艺术质朴传神的审美内核,又彰显新中国革命美术扎根现实、兼容抒情的艺术追求,是新中国美术史上军民题材版画的代表作品。(张樵鹤/文)

《荷乡清夏图》卷 局部(国画)南宋 马麟 辽宁省博物馆藏